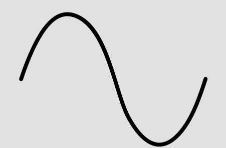
Jaime Carvajal Giraldo

Portafolio
Artista sonoro

Declaración de artista

El sonido me abre posibilidades de expandir la escucha, los territorios y los imaginarios sonoros. Lo comprendo como un fenómeno simbólico y transdisciplinar donde creo ficciones y experiencias inmersivas que articulan el tiempo y el espacio.

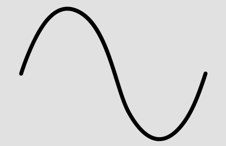
Uso soportes como radios, archivos de cassettes y microcassettes, grabaciones de campo, urbanas, rurales, electromagnéticas, en procesos de montaje y re-significación. Creo ensambles de amplificadores, micrófonos y consolas para acercarme al *feedback*, escuchar las resonancias de un espacio e improvisar en colectivo. Involucro distintos procesos de sonificación para obtener nuevos gestos y materiales. Mi práctica es experimental, documental y transdisciplinar; materializada en instalaciones sonoras y audiovisuales, performances, ensambles electroacústicos, piezas acusmáticas y radiales. Hace su lugar en las prácticas documentales y de archivo, ecología, ciencia y tecnología, arqueología de los medios y política.

A continuación encontrarán 5 proyectos de arte cuya potencia prevalece en la escucha.

Por favor dar click a los links de escucha.

Algunas piezas son de carácter instalativo con elementos para disponer al visitante a escuchar. Otras requieren, en ocasiones, de la presencia del artista para performar.

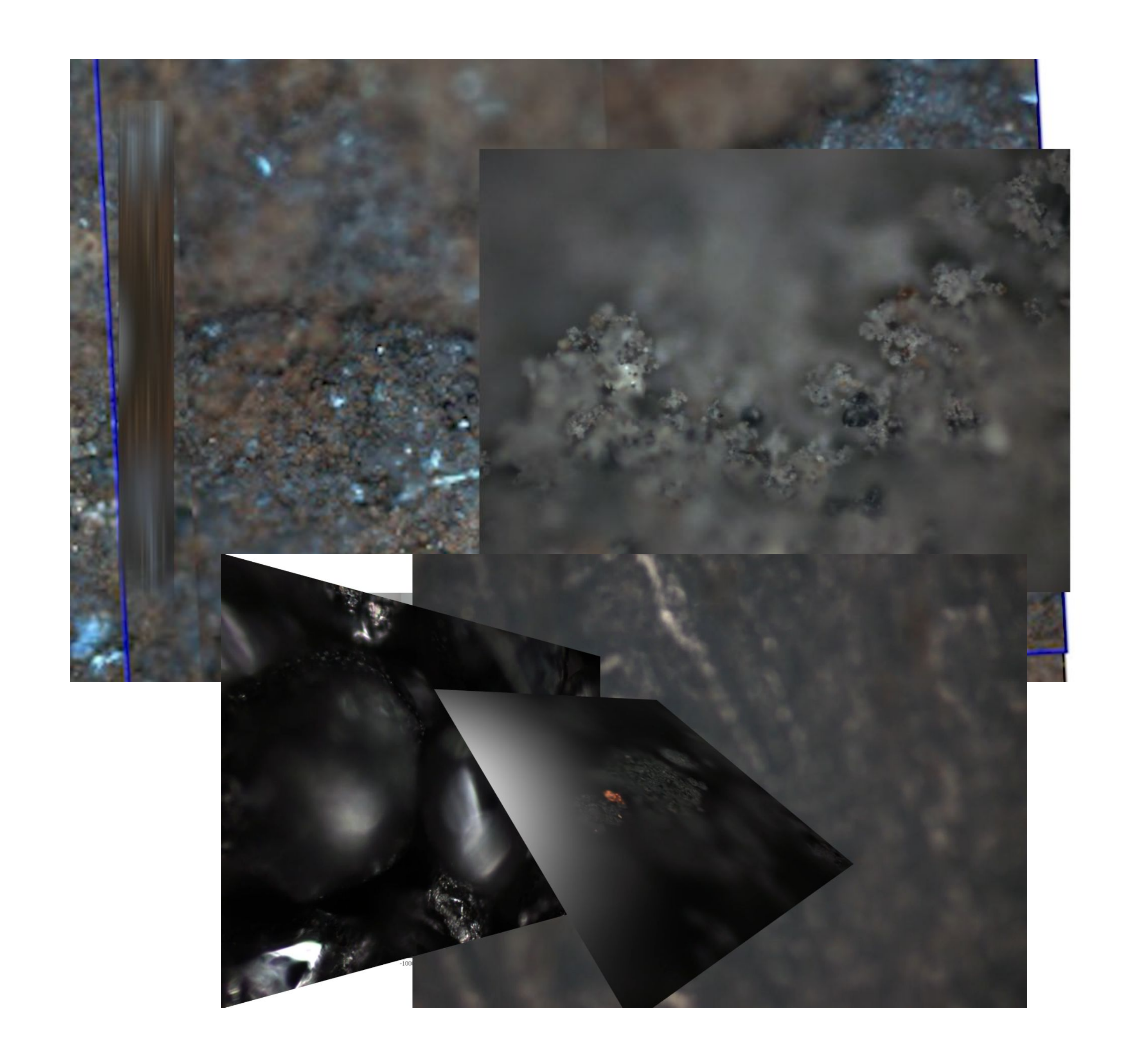
Espectromorfismos
Sinehuabe (Jaime Carvajal - Sebastián Meneses)
Instalación Audiovisual multicanal (audio 6.1 - 3 pantallas)
15:00
2024

Escuchar pieza sonora
IG

Espectromorfismos es una instalación audiovisual para tres pantallas y sistema de sonido 6.1

La **sonificación**, que podría definirse como la técnica que permite transformar datos en sonidos audibles, establece un puente estético entre las prácticas de espectroscopía, el arte sonoro, el montaje audiovisual, la instalación y la representación de datos.

La propuesta se concentra en el análisis de materiales carbonosos mediante la espectroscopia Raman. Ésta analiza la interacción entre un láser disparado a una muestra y los electrones presentes en los enlaces de las moléculas que la conforman, dicho proceso genera un espectro de luz, lo que permite realizar caracterizaciones complejas de materiales diversos

La formalización de este dispositivo inmersivo en espacio público, permitió realizar una serie de activaciones durante dos noches. Éstas incluyeron un conversatorio, cuatro performances de música experimental y dos proyecciones de piezas audiovisuales de archivo a tres pantallas simultáneas.

Espectromorfismos ganó la Beca de creación en arte, ciencia y tecnología del Ministerio de las Culturas y los saberes 2023.

Sintonizando el ruido interior
Serie de acciones sonoras (curaduría, improvisación colectiva, talleres)
Duración variable
2023
Escuchar
IG

Sintonizando el ruido interior es un proyecto de radioarte, experimentación e improvisación sonora con radios, que involucra diferentes acercamientos al fenómeno de la radio, el radio y sus campos de acción en curaduría, creación colectiva, transmisión de espacios de escucha de música experimental y radial. También exploro en colectivo estrategias metodológicas de ensamble, forma y composición, y se trabaja la escucha a través de la improvisación libre.

Es un proyecto que deviene plataforma para que artistas sonorxs y músicxs experimentales locales compartan exploraciones sonoras radicales.

Hace parte del espacio de arte sonoro **Transmission Ecologies**, programa curado por Afroditti Psarra y transmitido por la emisora web con base en Atenas **Movement Radio**.

Junta de Sombras
2021 - presente

Escuchar
IG

Junta de Sombras 1
2021
serie de piezas acusmáticas
18:09

Escuchar

Junta de sombras es un proyecto que explora un archivo encontrado de microcassettes. Éstos contienen grabaciones de conversaciones fechadas en el año 1981, en las que se desarrolla, de manera fragmentada y desordenada, un proceso de reclamaciones y conciliaciones entre un grupo de personas colombianas, costarricenses y estadounidenses.

Por medio de procesos de montaje y composición, se establecen narrativas discontinuas y desarticuladas de voces, mientras la estática acumulada, el mugre recogido en décadas de abandono y la naturaleza de reproducción del soporte comunican una historicidad y un *timbre* particular, a la vez que se usan como materiales compositivos. Las conversaciones fragmentadas y “sin norte” permiten procesos de montaje, granulación y composición que activan imaginarios sociales e históricos sobre Colombia.

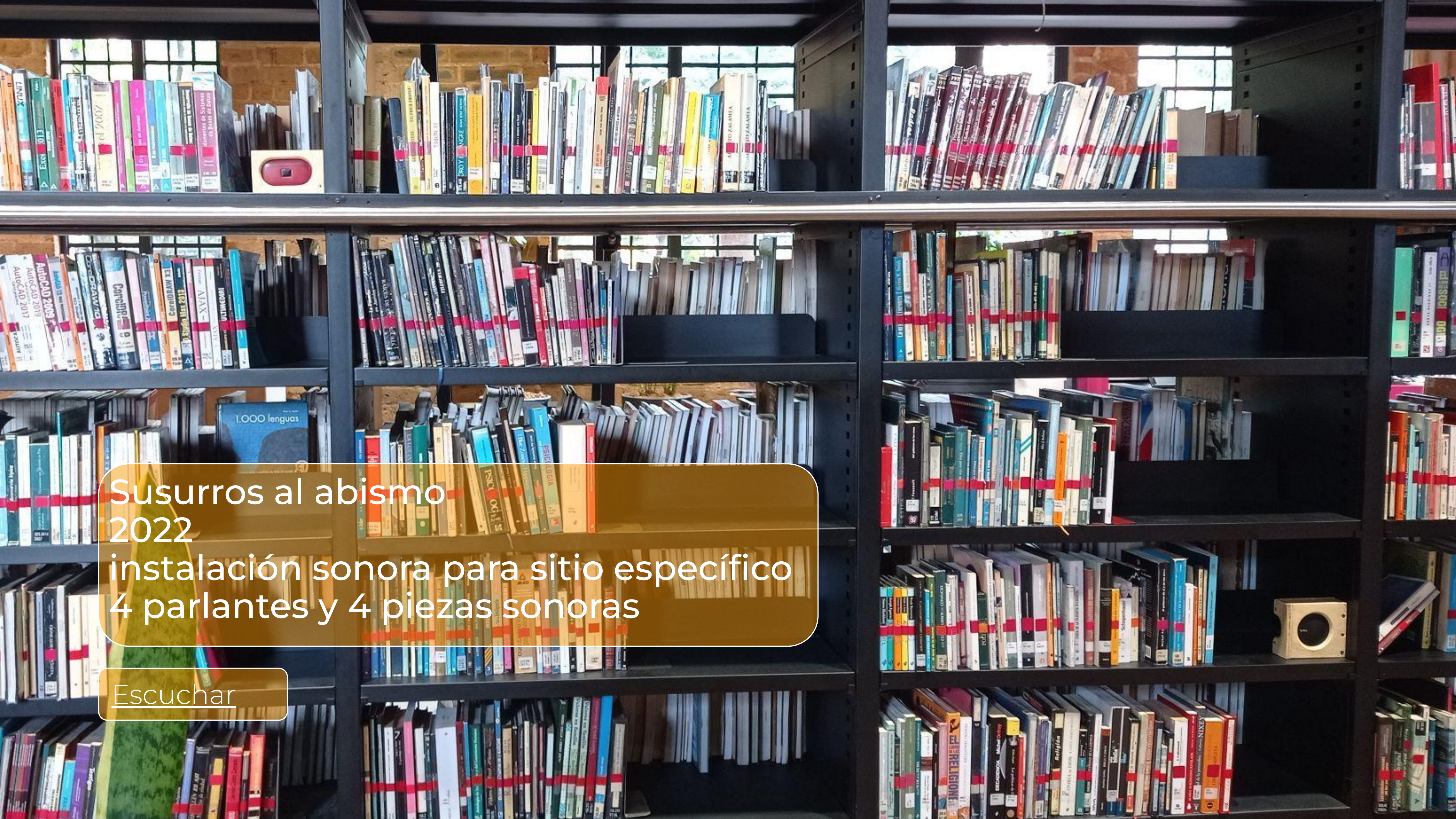
Junta de sombras 2
2022
escultura sonora
cinta de cassette y parlante
230 x 170 x 130cm

Como parte del territorio y los medios que explora el proyecto **Junta de sombras,**, la cinta magnética se convierte en un material escultórico contenedor de voces. Un bosque espeso que solo puede ser escuchado mediante la reproducción y amplificación de un montaje sonoro proyectado hacia abajo. Es así como el centro de la escultura se convierte en un punto de escucha e inmersión.

En esta ocasión se acude a la cinta de cassette para elaborar un gesto plástico y escultórico y generar una especie de caverna o portal donde las voces surgen del etéreo, como espectros.

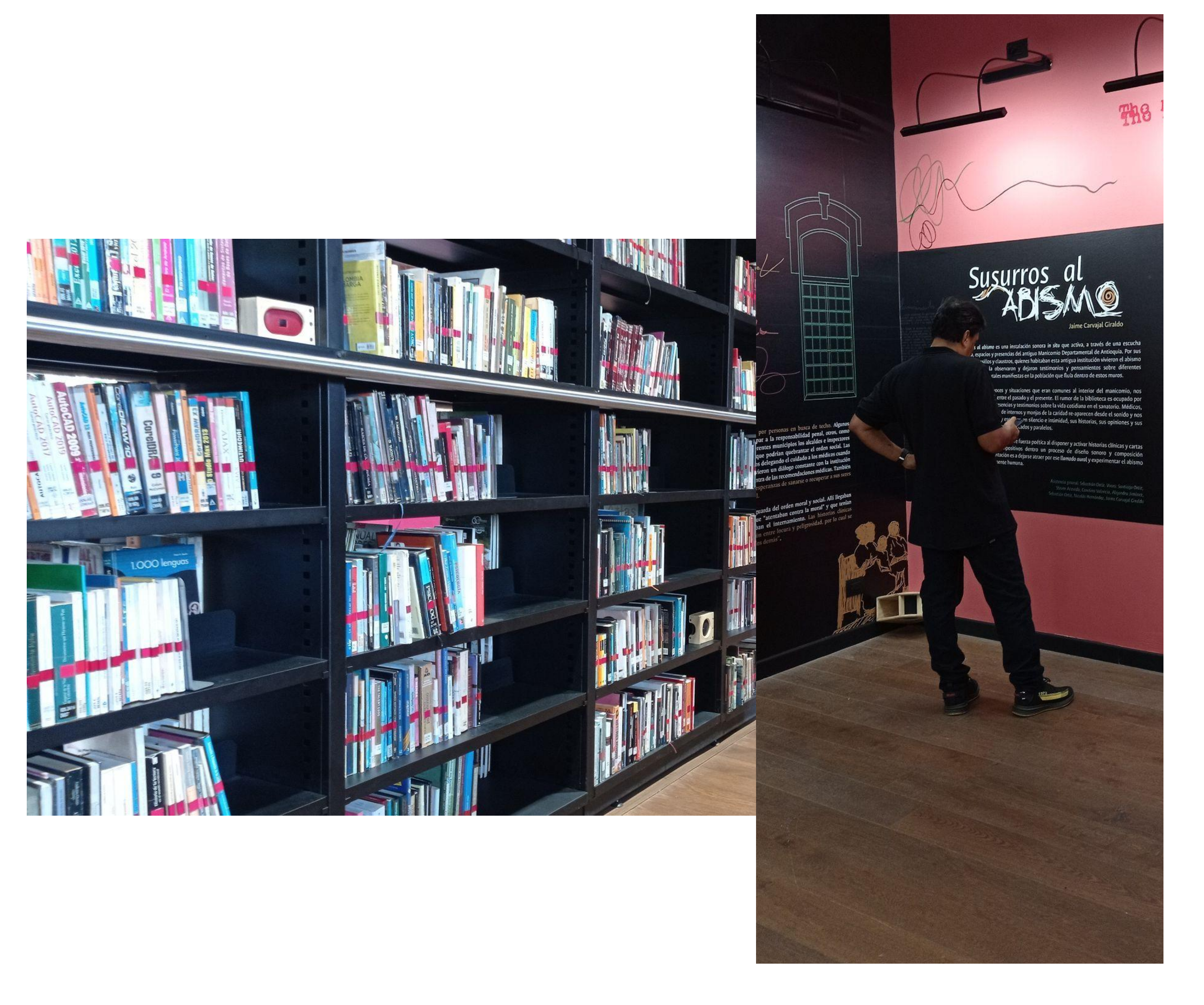
Ha sido exhibida en la muestra colectiva “Balmaceda arte joven de Chile y cruces en Medellín”, en la galería del Centro Colombo Americano, Medellín, 2022.

Susurros al abismo
2022
instalación sonora para sitio específico
4 parlantes y 4 piezas sonoras
Escuchar
1.000 lenguas

susurros al abismo es una instalación sonora in situ que activa, a través de una escucha íntima, espacios y presencias pasadas del manicomio departamental de antioquia, ahora biblioteca Comfama de Aranjuez (Medellín). Por sus galerías, pasillos y claustros, los habitantes de esta antigua institución, vivieron el abismo de la locura, la observaron y dejaron testimonios y pensamientos sobre diferentes condiciones mentales manifiestas en la población interna que fluía dentro de estos muros.

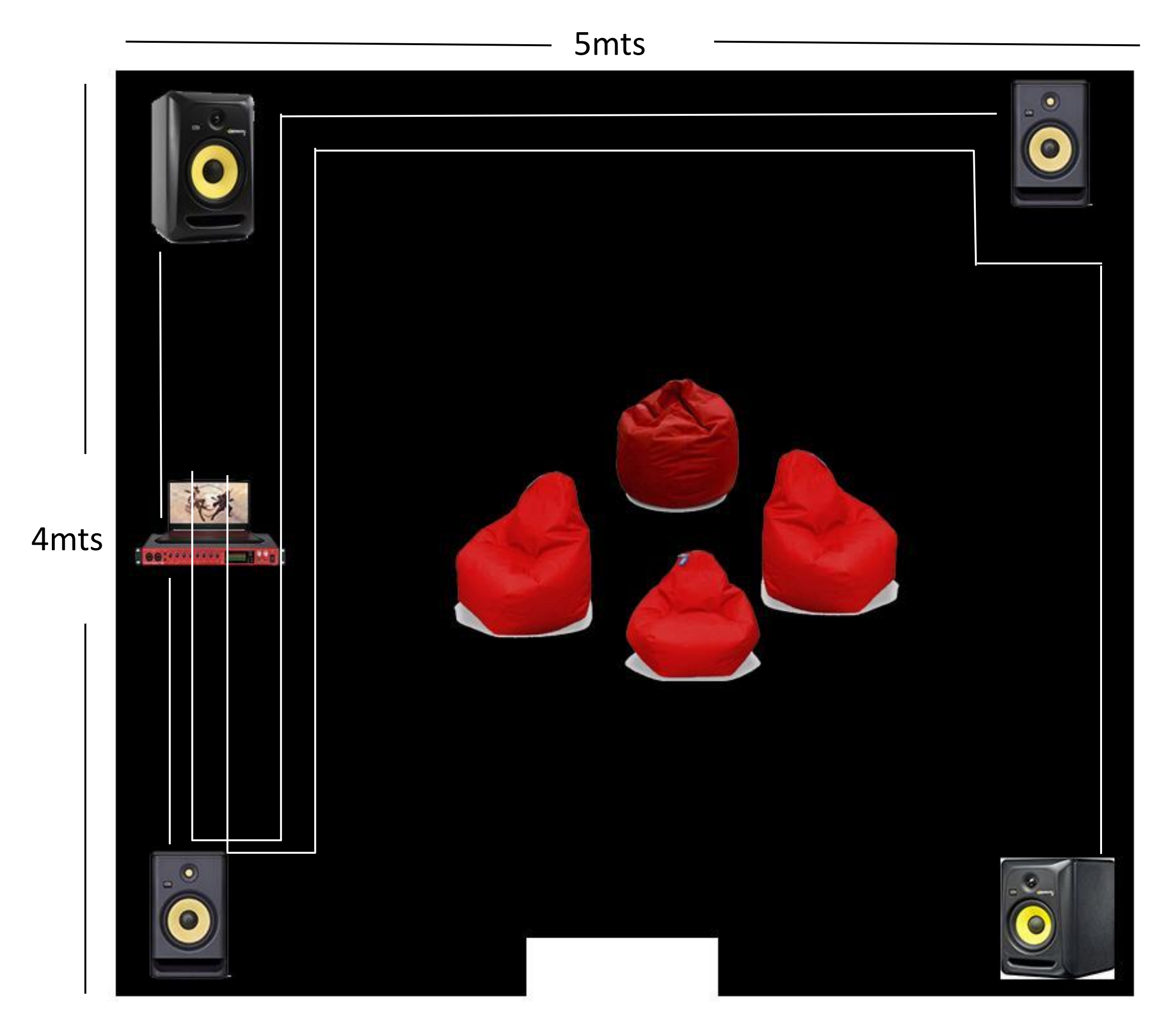
La aparición de voces y situaciones que eran comunes al interior del manicomio, nos ofrecen un puente entre el pasado y el presente. El rumor de la biblioteca es ocupado por una polifonía de presencias y testimonios sobre la vida cotidiana en el sanatorio. Médicos, pacientes, familiares de internos y monjas de la caridad re-aparecen desde el sonido y nos invitan a acercarnos y escuchar, en silencio e intimidad, sus historias, sus opiniones y sus susurros sobre universos dislocados y paralelos.

Territorio [rec]ordado
2022
pieza acusmática / instalativa
10:08 / dimensiones variables
Escuchar

Territorio [rec]ordado es una pieza instalativa acusmática que explora un archivo sonoro personal de la finca de mi familia materna ubicada en el Magdalena medio antioqueño, específicamente en zona rural de Puerto Nare. El archivo recoge grabaciones desde el año 2018 hasta la fecha.

La granulación y procesamiento de estos paisajes, y su posterior puesta en montaje permite generar un territorio sonoro que transita espacios históricamente afectados por la violencia y la deforestación. Es el registro sonoro de un lugar cargado de simbologías y relaciones históricas con sus habitantes y la naturaleza, y es también un material que nos sensibiliza con problemáticas más grandes de índole ecológica, medioambiental y política. Esta pieza obtuvo una mención de honor en la *X convocatoria Nuevos talentos en el arte.*

Plano de montaje de la pieza. La obra se ha presentado en el auditorio principal de la Cámara de Comercio de Medellín, Sede Centro.

Jaime Carvajal Giraldo (1992).

Artista sonoro y músico experimental de Medellín. Ha participado en exposiciones, muestras colectivas y programas en el MAMM, Festival Internacional de la Imagen, Auditum, Transmission Ecologies (Atenas), Festival Internacional de Música y Multimedia Ramificaciones (Zacatecas), Sur Aural (Bolivia), Radio Tenthaus (Oslo), MiniBEAST (Birmingham), entre otrxs.

Como diseñador sonoro y compositor, ha trabajado con artistas como Angélica Teuta, Ana María Millán, Juan Covelli, Tiagx Velez, Marta Hincapié, entre otrxs.

Foto: Angélica Teuta - Daniel Saldarriaga.

CV Selección

instagram - soundcloud - vimeo

Exhibiciones colectivas y programas (selección):

2023 *Espectromorfismos* como **Sinehuabe** (Jaime Carvajal y Sebastián Meneses). Proyecto ganador de la *Beca de creación en arte, ciencia y tecnología*. Minculturas. Colombia.

2023 *Transmission Ecologies*, curado por Afroditti Psarra. *Ep. 24 feat Jaime Carvajal*. Movement Radio. Atenas. Grecia.

2023 *Ruido Blanco*,. LAB 3, en el marco de la exposición *Medellín, pulso de la ciudad*. Museo de Arte Moderno de Medellín. Colombia.

2022 *Manicomio. De la locura a la memoria.* Biblioteca Comfama de Aranjuez. Medellín. Colombia.

2022 *X Convocatoria Nuevos Talentos en el Arte*. Categoría *Radio Arte*. Cámara de comercio de Medellín. Medellín. Colombia.

2021 *Festival Internacional de la Imagen*. Categoría *Paisajes Sonoros*. Manizales. Colombia.

2019 *Mini BEAST - BLAST*. University of Birmingham. Inglaterra.

2018 *4X10 Exploraciones Sonoras sobre el Tiempo*. Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM). Medellín. Colombia.

Premios y reconocimientos:

2023 *Ganador* de la *Beca de creación en arte, ciencia y tecnología*. Minculturas. Colombia.

2021 *Mención de honor* en la categoría *radio Arte* de la *X convocatoria Nuevos Talentos en el Arte*. Cámara de comercio de Medellín. Medellín. Colombia.

2021 *Artista seleccionado* para el programa de mentorías *Compromiso D*. Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y la Fundación Sofía Pérez de Soto.

2020 *Ganador* de la *convocatoria de estímulos especiales* de la Alcaldía de Medellín con el proyecto de arte sonoro *Sonidos de la montaña.*

Diseño Sonoro (selección):

2022 *Arquitectura emocional: llegada en camión*. Proyecto realizado por Angélica Teuta en el marco de las *Activaciones artísticas para acercar a las comunidades al Informe Final* de la Comisión de la Verdad. Macroterritorio Centro Andino. Neiva. Colombia.

2022 *Arquitectura emocional: el jaguar y la tierra conversan*. Proyecto realizado por Angélica Teuta en el marco de las *Activaciones artísticas para acercar a las comunidades al Informe Final* de la Comisión de la Verdad. Macroterritorio Amazonía. San José del Guaviare. Colombia.

2022 *Aquitectura emocional: a la sombra*. Proyecto realizado por Angélica Teuta en el marco de las *Activaciones artísticas para acercar a las comunidades al Informe Final* de la Comisión de la Verdad. Macroterritorio Magdalena Medio. Barrancabermeja. Colombia.

2022 *Los hijos de la luz*. Corto experimental con material del archivo Shub realizado por Tiagx Vélez.

2022 *Todo está dicho*. Corto Experimental con material del archivo Shub realizado por María Paula Jiménez.

2021 *Bosque Transformado*. Pieza Audiovisual de la artista colombiana Angélica Teuta.

2019 *Las razones del lobo*. Largometraje de la documentalista colombiana Marta Hincapié Uribe.

2018 *Tres Caras*. Proyecto de arte de la artista colombiana Ana María Millán. Proyecto ganador del *Premio Artista de Larga Trayectoria*. MinCultura 2017.

Contacto
(57) 301 – 7807122
jacg9212@gmail.com
IG: jjaime_ccarvajal
https://vimeo.com/jjaimeccarvajal